

完全经本

服装设计图人体动态与着装表现技法

COMPLETE DRAWING GUIDE

胡晓东 著

- 上百张人体动态模板
- 简洁明确地讲解服装设计师人体动态的诀窍
- 教你怎样根据照片画出令人满意的效果图
- 全新的着装表现技法
- 款式图的不同表现方法

①
COMPLETE DRAWING GUIDE

完全经本

服装设计图人体动态与着装表现技法

湖北长江出版集团 湖北美术出版社

胡晓东 著

■ 责任编辑：向冰

■ 书籍设计：向冰

■ 技术编辑：祝俊超

图书在版编目 (CIP) 数据

服装设计图人体动态与着装表现技法/胡晓东 著

—武汉：湖北美术出版社，2009.3

(完全绘本)

ISBN 978-7-5394-2566-3

I. 服… II. 胡… III. 服装—绘画—技法 (美术)

IV. TS941.28

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第025842号

出版发行：湖北美术出版社

地 址：武汉市雄楚大街268号B座

电 话：(027) 87679522 (市场部) 87679548 (编辑室)

邮政编码：430070

http://www.hbapress.com.cn

E-mail: hbapress@vip.sina.com

印 刷：武汉晴一印刷有限公司

开 本：635mm×965mm 1/8

印 张：15

印 数：4000册

版 次：2009年3月第1版 2009年3月第1次印刷

定 价：49.00元

新华书店
PDG

CONTENTS

目录

1 一、人体造型

- 1 1. 人体结构和动态规律
- 6 2. 女装动态
- 30 3. 男装动态
- 39 4. 童装动态

42 二、款式图的表现技法

- 43 1. 徒手表现
- 48 2. 带人体的网格图
- 63 3. 用人台表现
- 66 4. 女装着装图例
- 79 5. 男装着装图例
- 83 6. 童装着装图例

89 三、服装照片如何转换成服装设计图

- 89 1. 根据规律夸张人体动态
- 90 2. 着装技巧与方法
 - 90 ① 观察与理解
 - 91 ② 强调服装的整体造型
 - 91 ③ 服装表现的取舍
 - 91 ④ 设计及细节的表现
 - 94 ⑤ 着装速写的练习

97 四、不同风格的服装设计效果图手稿

前言

FOREWORD

服装设计图和服装款式图的表现是服装设计的一个重要环节，是时装设计师将脑海中的样式通过画笔在纸片上模拟—再现—成型的过程，也是设计语言充分表达的过程。人们总是希望找到一种明确、快捷、专业的方法来解决这个问题。

本书为此提供了一些实用的表现技法，重点强调以人体形态为基准，这是画好服装设计图与款式图的根本。为什么这么讲呢？因为在绘制设计图、款式图的过程中，着重点是完成服装设计的预想和构思，表现服装的整体造型、设计细节等，而服装是给人穿的，就像服装结构设计，无论用什么裁剪方法，诸如原型法、比例分配法、立裁法等，都是以人体形态为根本。那么服装设计图也是一样，你可以有各种各样的风格、不同的表现手法，但人体形态始终是服装造型的依据，除非它不是给人穿的。道理虽然很简单，但是要做好却要花费许多的功夫，也需要良好的心态。希望广大学生和 design 爱好者都能充分了解这一点。

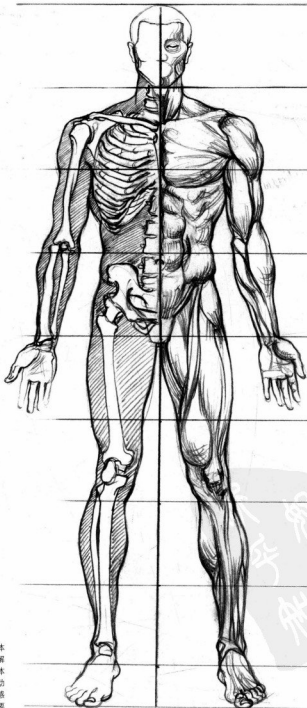
书中提供了许多设计图的人体动态以供参考，可作设计图拷贝的底子。同时简洁明确地讲解了画好设计图人体动态的诀窍、着装的表现技法、款式图的不同表现方法。本书也可与《完全绘本——服装设计手绘效果图步骤详解》一书配套使用，能使读者对服装设计图人体动态的理解更透彻，并迅速提高服装画水平。这些教学中积累的点滴经验，希望能给大家带来一点帮助。本书的编写得到了湖北省服饰艺术与文化中心的大力支持，特此表示感谢！

如读者朋友在阅读过程中遇到疑问，或能对本书提供宝贵意见，可发电子邮件至 hxd_2002@163.com，以相互沟通和探讨。

一、人体造型

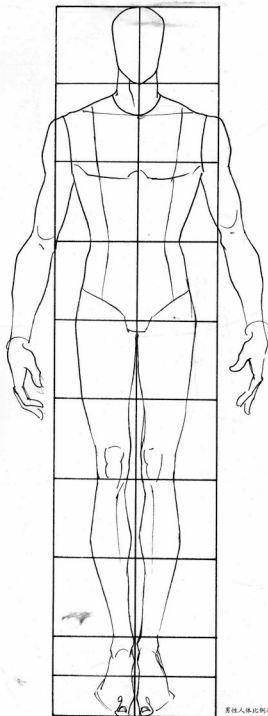
1. 人体结构和动态规律

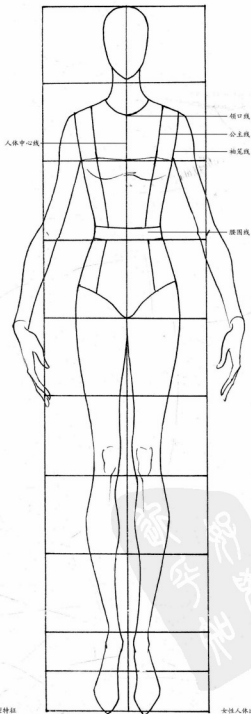
人体结构包括骨骼的构架和肌肉的组织穿插。人体造型就是骨骼结构、肌肉结构的体现。充分地解人体结构是学好服装画的基础之一。服装画的人体造型要求是：比例夸张、简练、节奏感强。人体动态的表现则要舒展大方、简洁，给人干净利落的感觉，动态要有整体节奏感，类似“S”形曲线。要牢记人体外形轮廓的起伏特征。

人体肌肉骨骼图

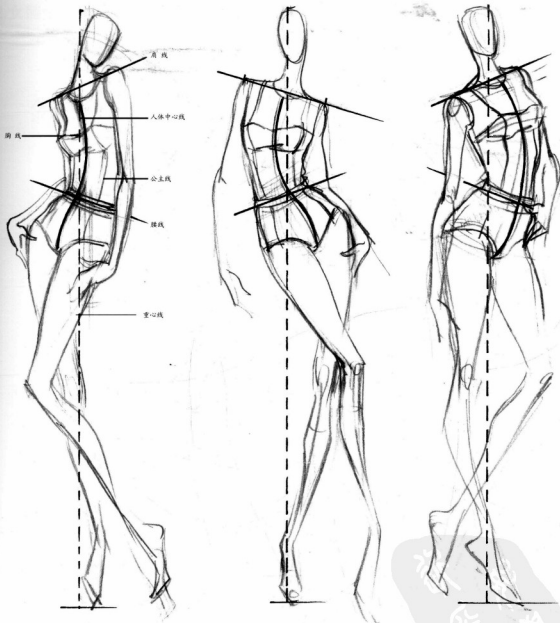
服装设计图的人体形态上有人体中心线、领围线、袖笼线、胸围线、公主线、腰围线。这些辅助线对于表现服装设计图有很大的帮助。下面是简化的人体造型图，要注意比较男性与女性人体造型的差异。

男性人体比例及体型特征

女性人体比例及体型特征

必须牢记的基本规律：

服装设计图的人体动态最主要目的是展示服装，动态并不复杂，大多以正面的形象为主，有明确的规律可循，其要点如下：

1. 肩线与腰线的关系是“<”“>”，像不封尖口的、大于、小于符号。
2. 人体中心线位置的偏移朝向是“>”“<”符号缩小的方向。
3. 人体躯干随人体中心线偏移。
4. 支撑脚落点靠近或落在重心线上。

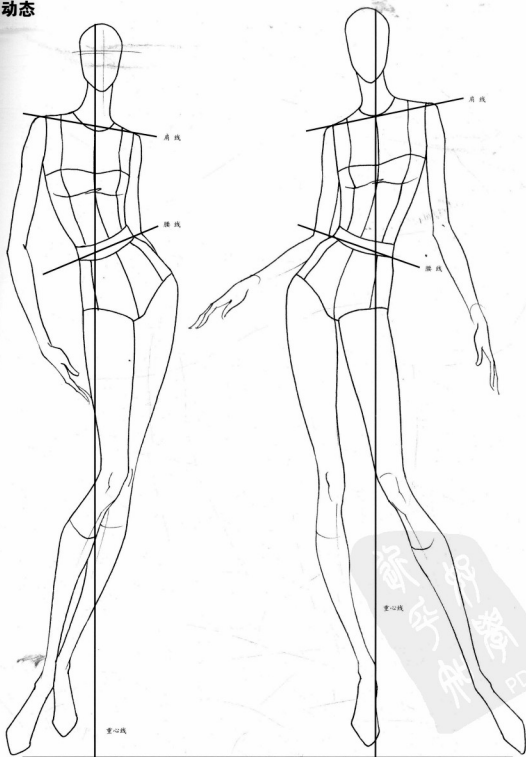
牢记这个程式化的规律，可以帮助你分析掌握很多服装设计图的人体动态。大多数动态就是重心偏移后，人体走路或稍息站立的姿态。

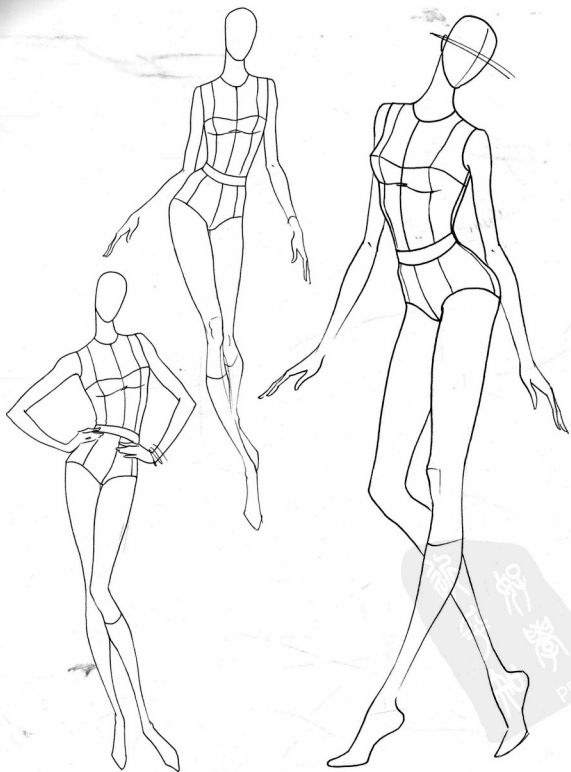
所有人体动态都可以尝试用这种方法去分析。至于人体动态的整体节奏，则需要看图或实践中用心体会。实际运用中，这些典型的人体动态只需要掌握2~3种，即可得心应手地画服装设计图。我们甚至可以反复使用一个合适的姿势，只要学会改变面部、发型、胳膊的形态，整个姿势就会感觉不一样。

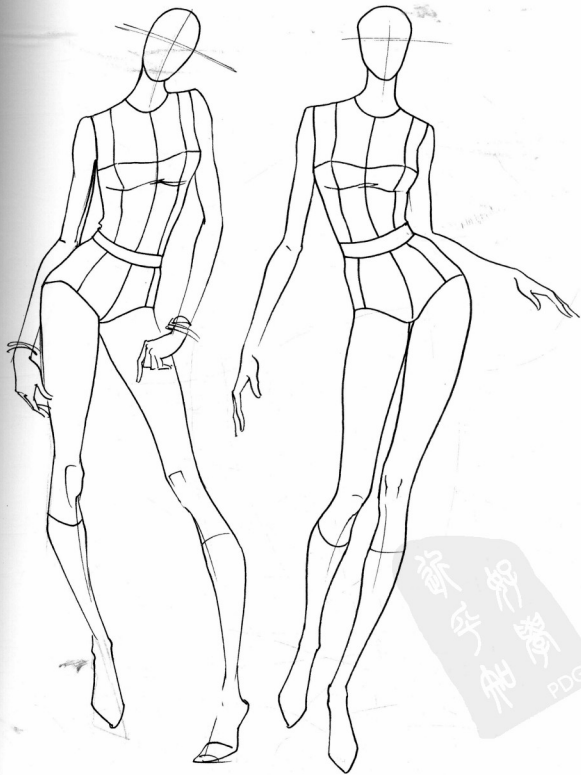

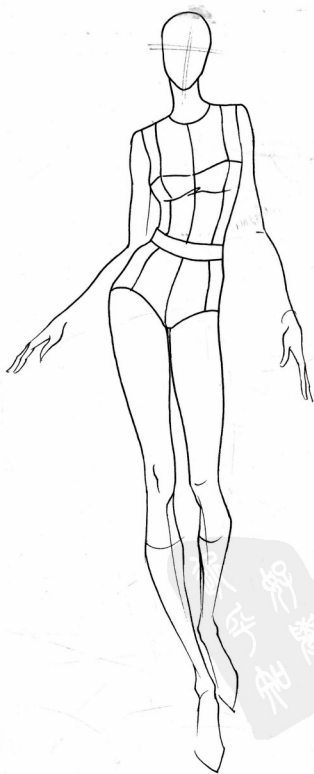
服装款式设计 1688 例
PDG

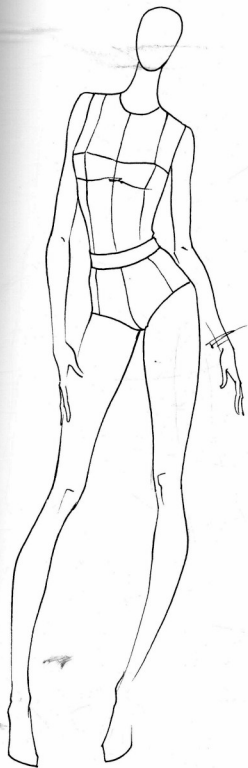
2. 女装动态

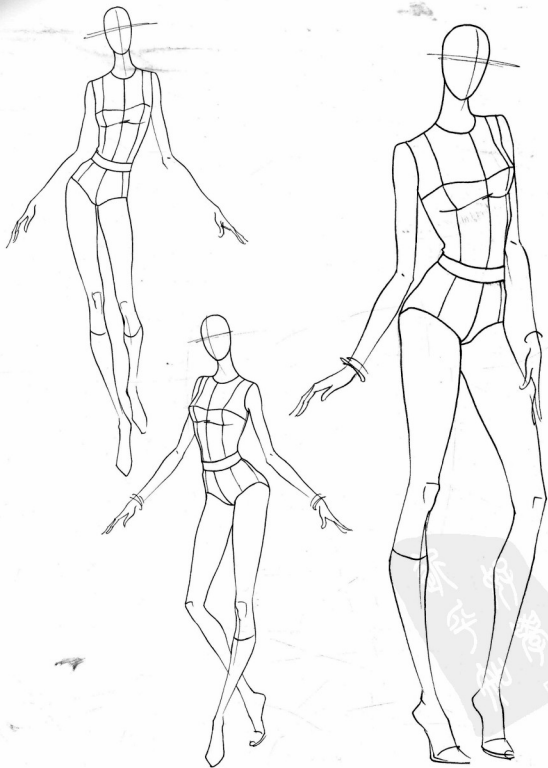

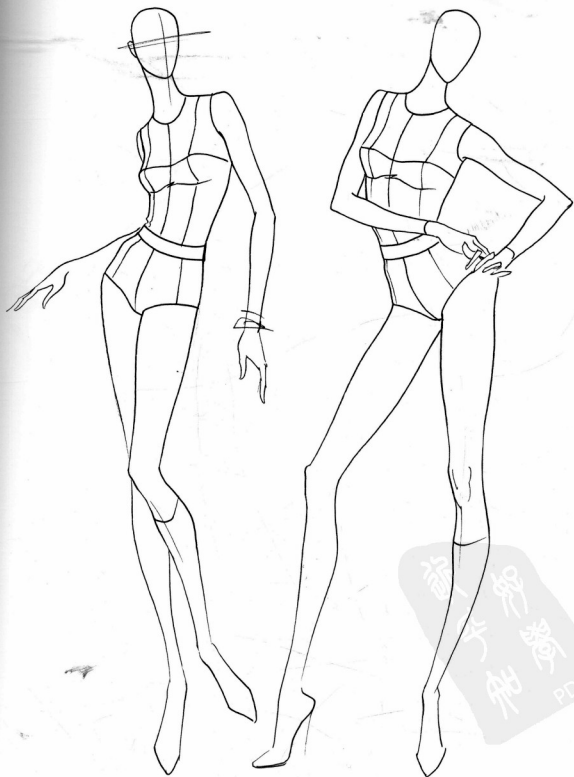

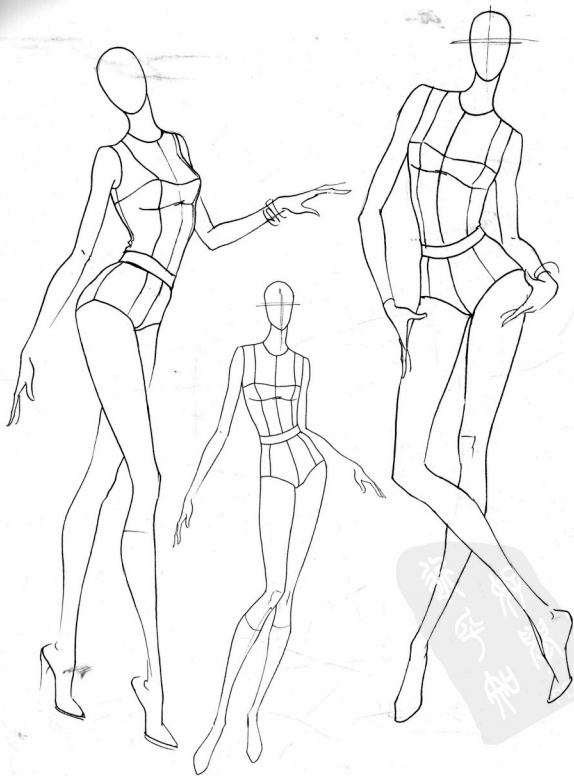

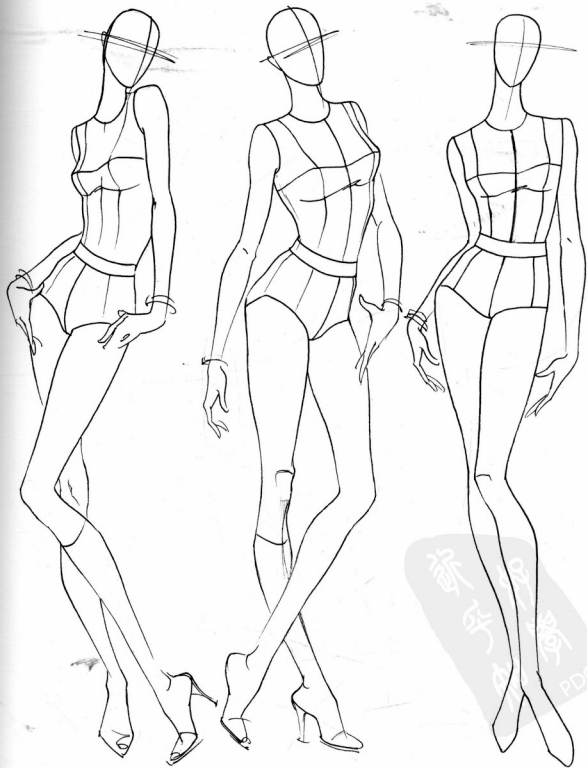

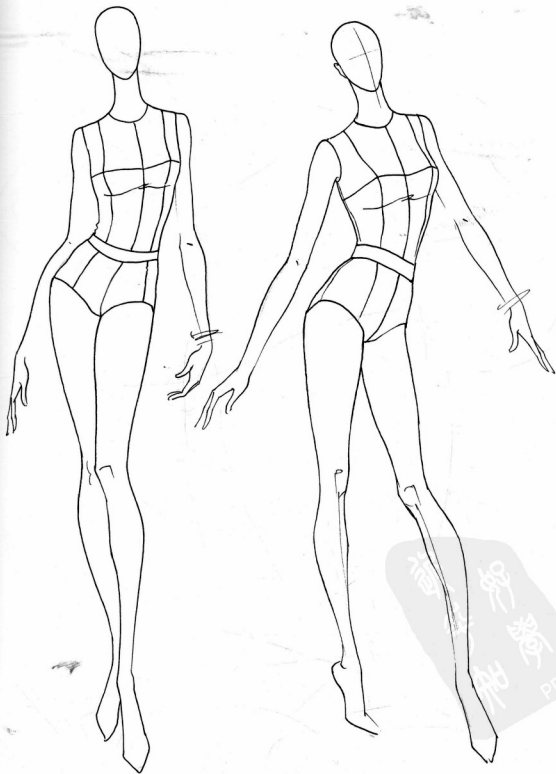

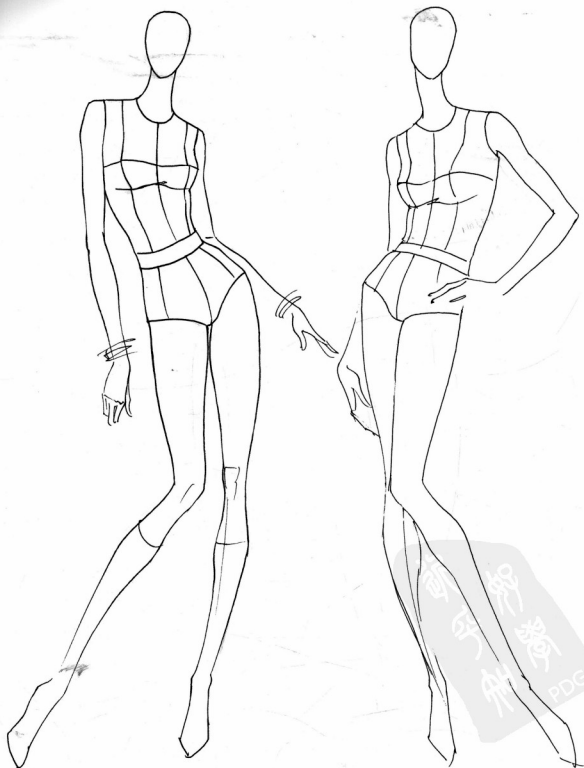

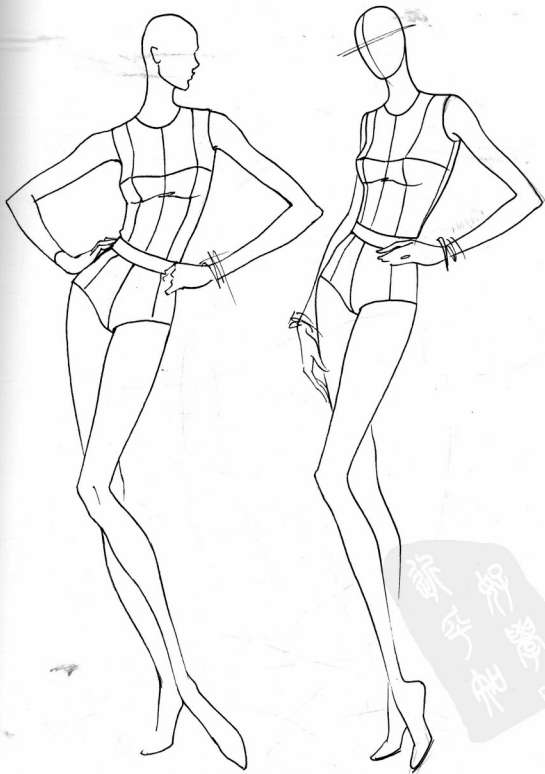

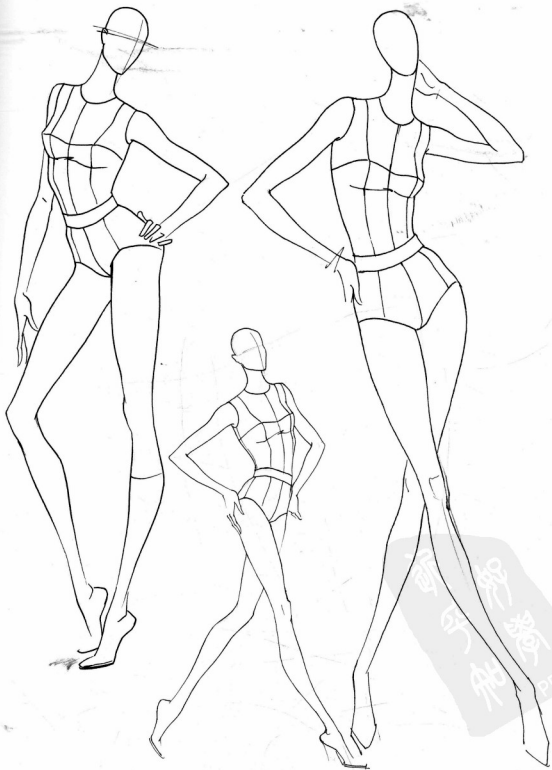

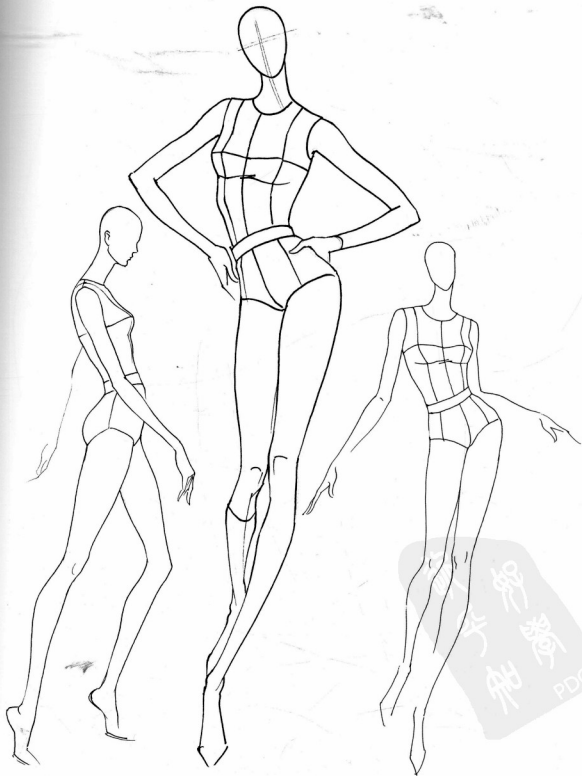

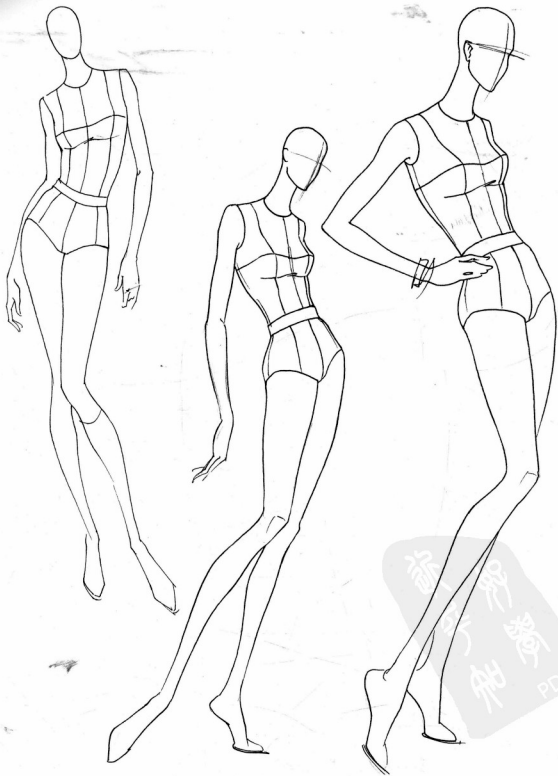

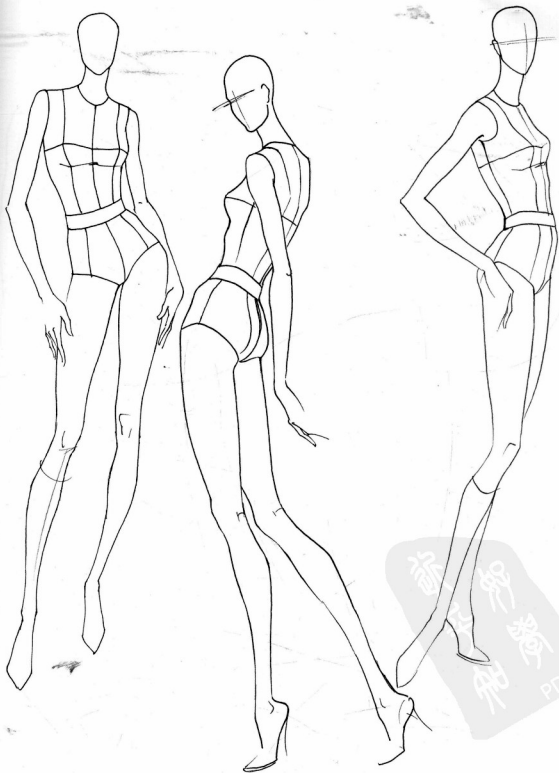

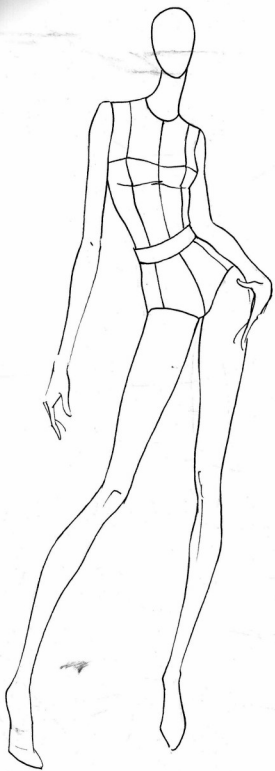

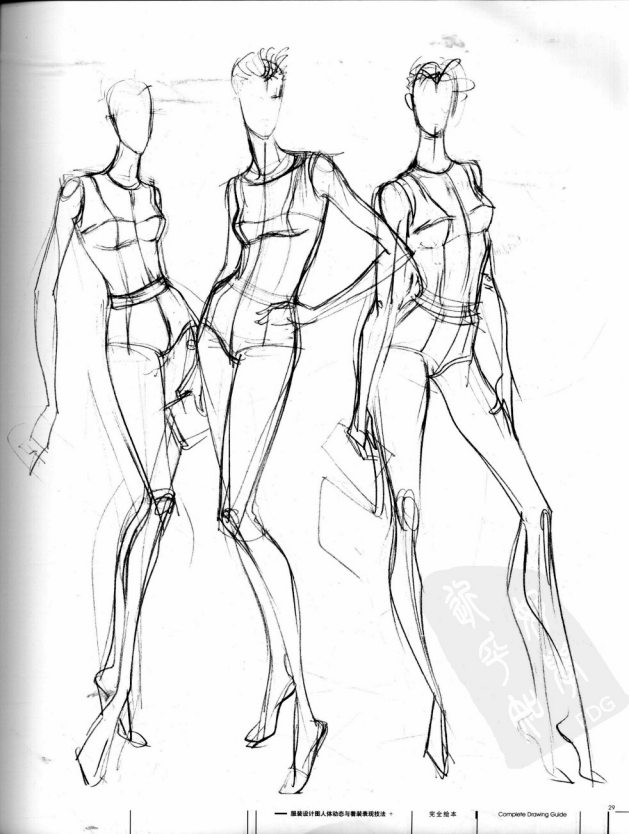

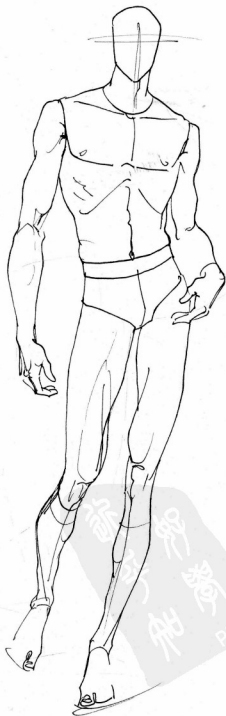
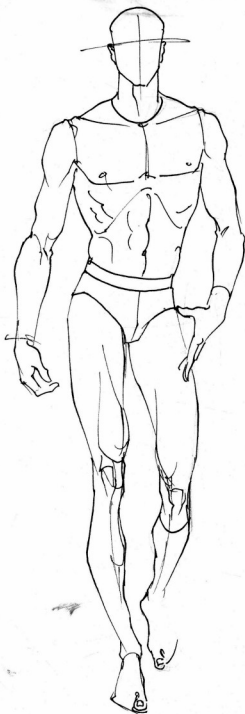

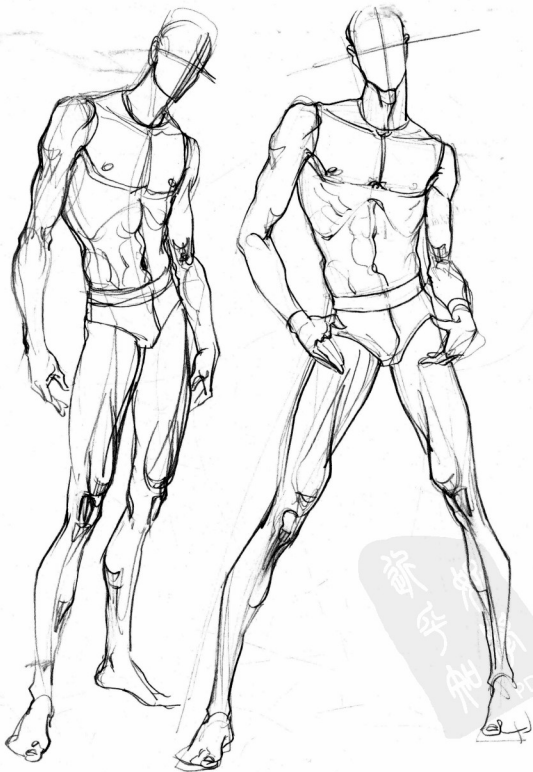
3. 男装动态

男装动态依然符合前面所讲的规律，只不过动态夸张程度要适中，太过则显得女性化。注意男人体造型特征，面部宜方正些；脖子要画粗些，基本与面部差不多宽；肩要画宽；骨盆比较窄；肌肉骨骼结构明显。

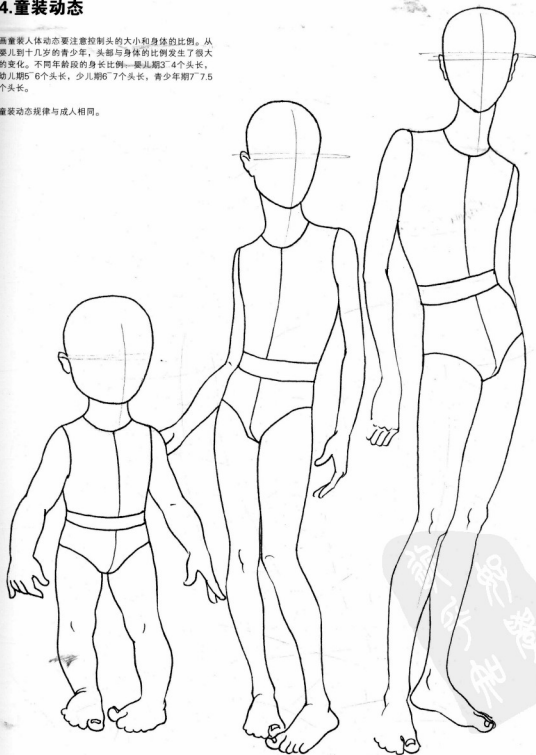

4. 童装动态

画童装人体动态要注意控制头的大小和身体的比例。从婴儿到十几岁的青少年,头部与身体的比例发生了很大的变化。不同年龄段的身长比例:—婴儿期3~4个头长,幼儿期5~6个头长,少儿期6~7个头长,青少年期7~7.5个头长。

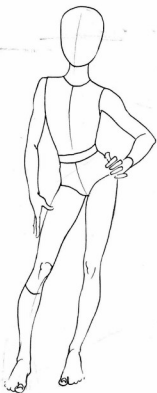
童装动态规律与成人相同。

婴儿期比例图

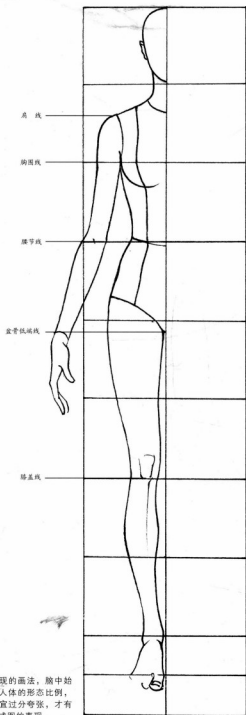
少儿期比例图

青少年期比例图

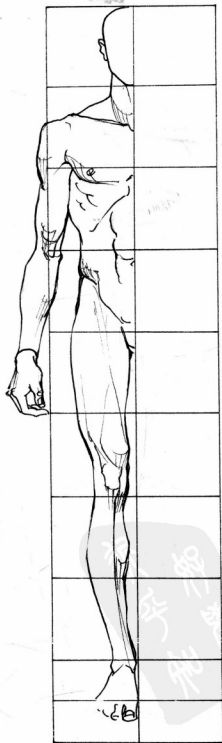

二、款式图的表现技法

徒手表现的画法，脑中始终要有人体的形态比例，人体不宜过分夸张，才有利于款式图的表现。

8个半头的人体比例

1. 徒手表现

款式图一般容易被初学者忽略,但对于服装设计是极为重要的一个领域,它是服装设计清晰的图解。虽然时装画有着一定的表现力,但不如款式图(也叫平面结构图)精确。款式图不需要画人体的形态,它与服装的造型轮廓和结构细节密切相关,甚至还需要细节尺寸上的比例准确。款式图所表现出的样式可供打板师打出样板。画款式图是一项相当费时费力且有点枯燥的工作。但是借助一些辅助性的方法不仅可使服装形态准确,而且可以节约时间。

款式图的表现方法可分为三种:

- ① 徒手表现;
- ② 带人体的网格图;
- ③ 用人台表现。

徒手表现是不借助网格、人体形态、人台绘制的方法。难度较大,服装造型、比例与款式细节是其中变化的关键点。需要根据目测判断绘制出款式。

在带人体的网格上绘制款式图能确保服装左右衣片及衣片上的细节对称相等。网格中的人体形态以及网格的交叉点起到很好的辅助作用,更容易处理好服装上的造型和比例。

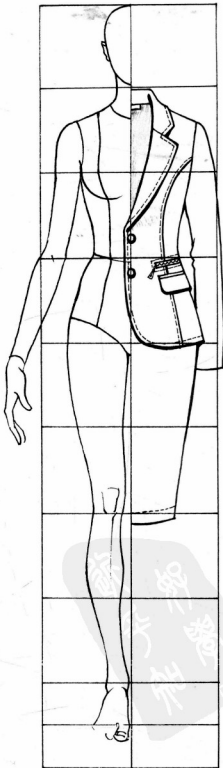
人台上的款式图看起来更直观,可显得服装的尺寸和款式更符合人体形态,效果介于服装设计图与款式图之间,有些打板师更能接受带人台的款式图。

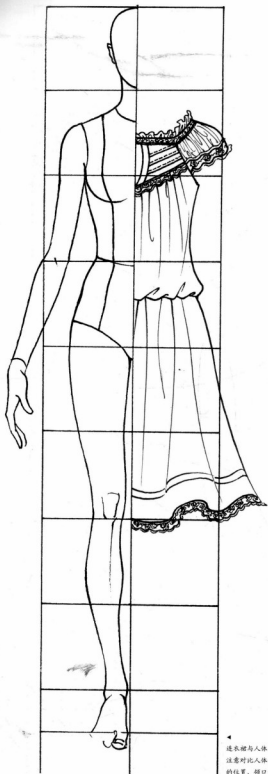
记住服装款式图要画得接近穿着状态才会好看,同时头脑中始终要有“人体形态和比例”的概念。正因为如此,大家可以体会到尽管有些款式图表现方法不同,原理其实是相通的。

下面的几个图例是不同类型的服装在人体形态上的造型和比例。通过人体形态与款式的对照,大家会更容易理解人体比例对于款式图表现的重要性,款式可以千变万化,但人体形态比例始终固定不变,只有风格造型上的差异。

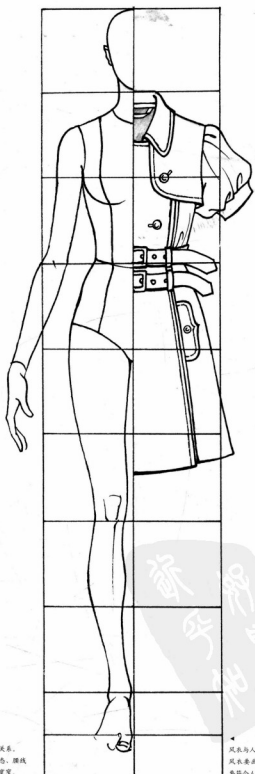
右图:

西服、职业套装与人体的比例关系。
领口的深浅,袖笼的位置,公主线的形态,
衣身和袖子的长短、衣服贴身的程度
都与人体形态和人体比例有关。

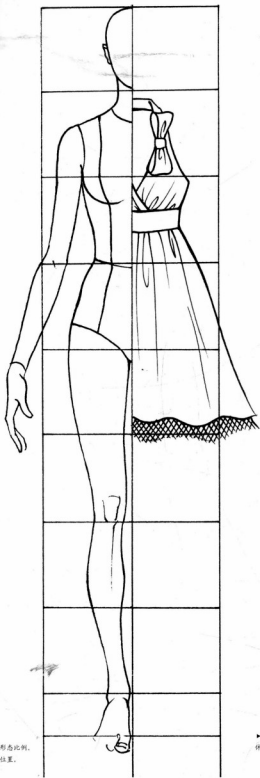

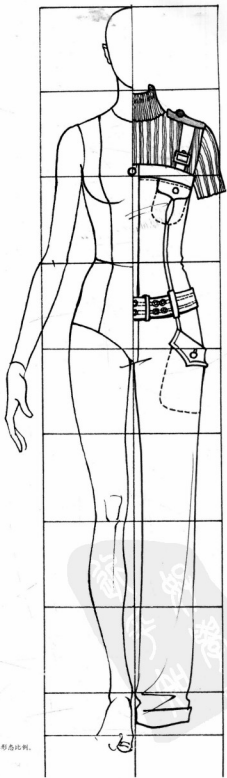
连衣裙与人体的关系。
注意对比人体形态、腰线的
位置，领口的宽窄。

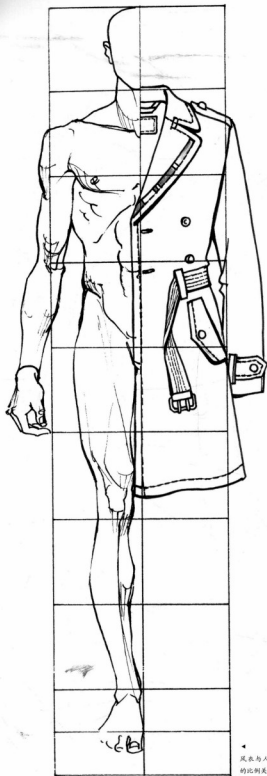
风衣与人体的关系。
风衣要画得宽松，但仍
要符合人体形态。

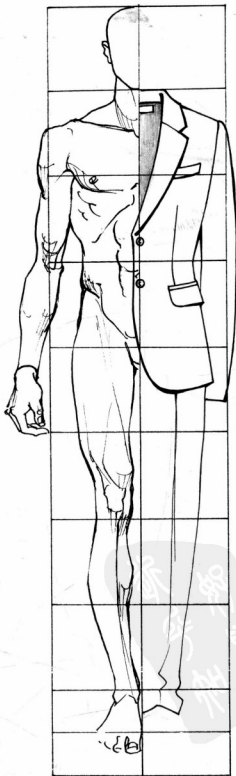
▶ 小礼服与人体形态比例。
注意服装腰线位置。

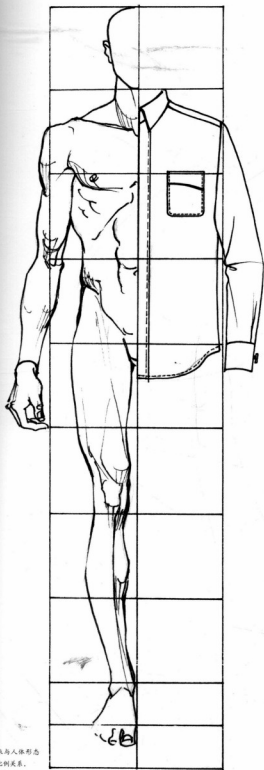
▶ 休闲装与人体形态比例。

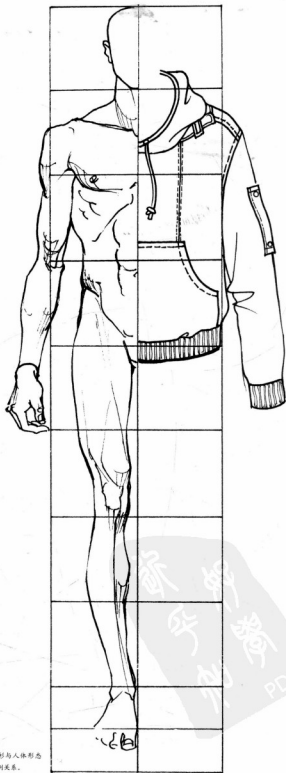
风衣与人体形态
的比例关系。

西装与人体形态
的比例关系。

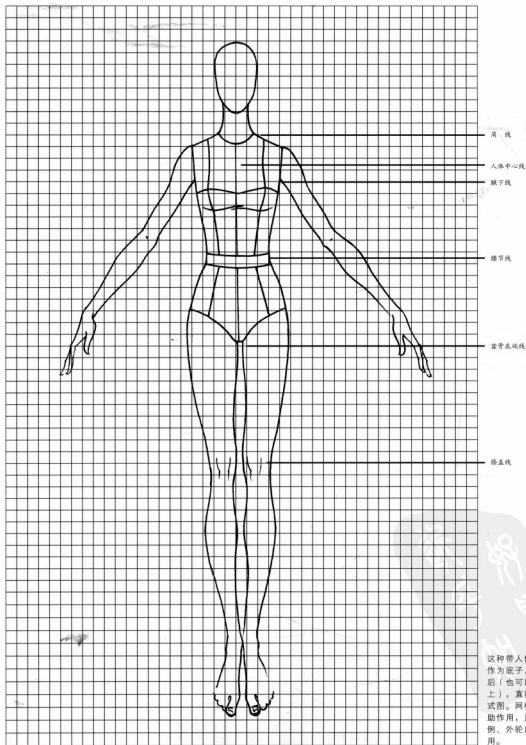

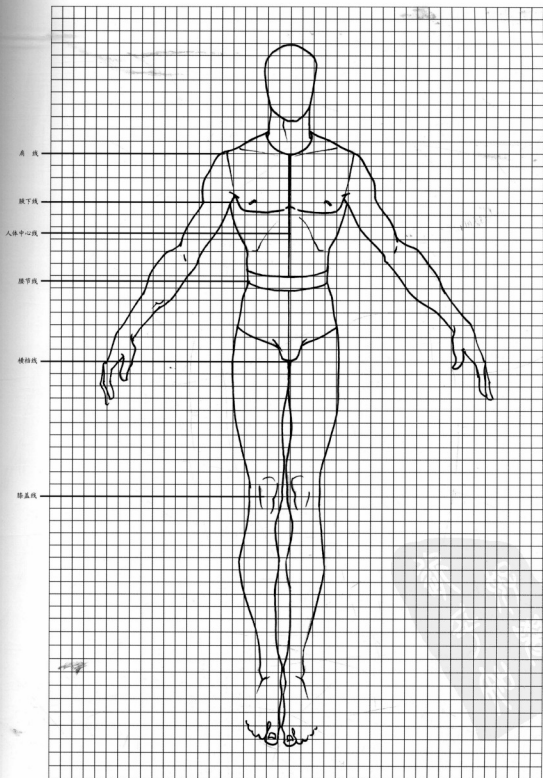
► 衬衣与人体形态的比例关系。

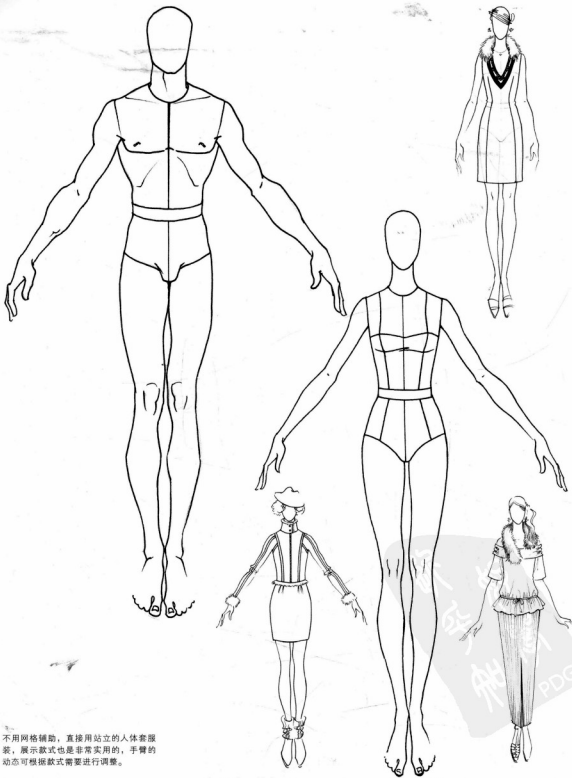

► 运动衫与人体形态的比例关系。

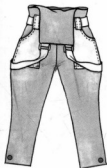
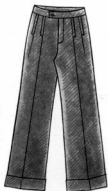
2. 带人体的网格图

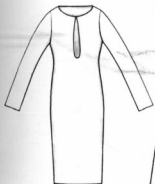

不用网格辅助，直接用站立的人体服装，展示款式也是非常实用的，手臂的动态可根据款式需要进行调整。

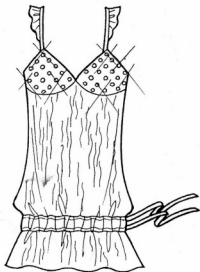
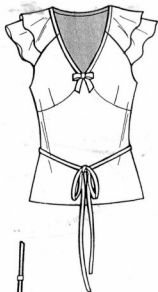

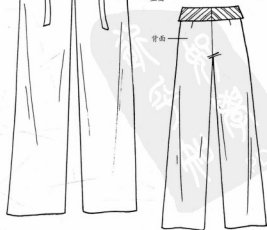
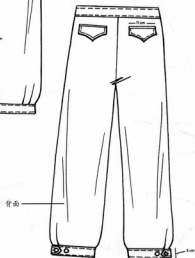
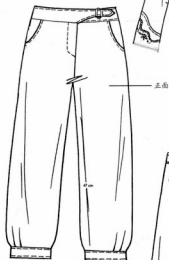
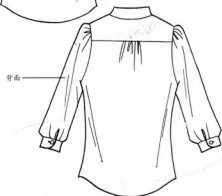

徒手表现款式图

要求:

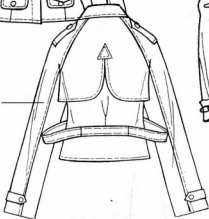
造型严谨, 比例关系准确。可以在完成的款式图中用铅笔添加人台, 检验款式图是否画得准确。

正面

背面

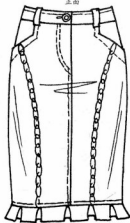

正面

背面

正面

背面

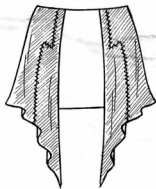

正面

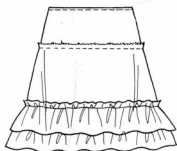
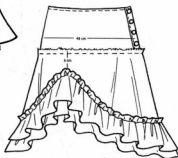
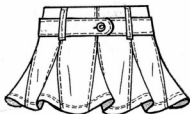
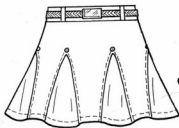
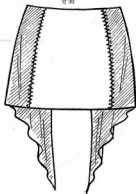
背面

正面

背面

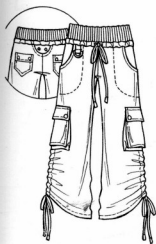

背面

正面

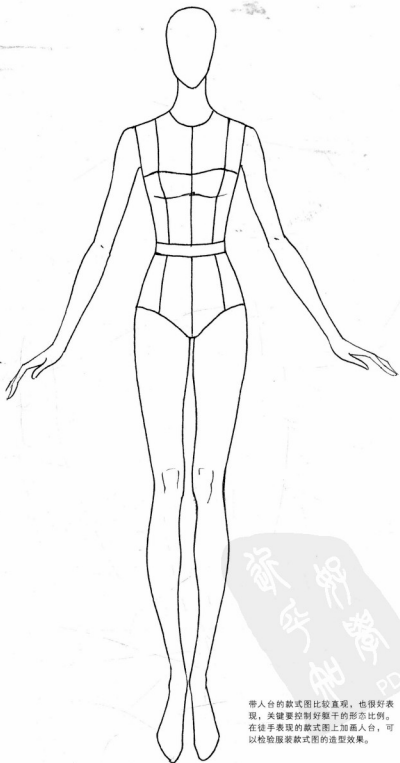
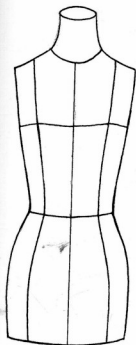
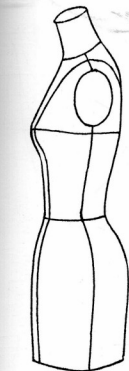

童装(少儿装)款式图

3.用人台表现

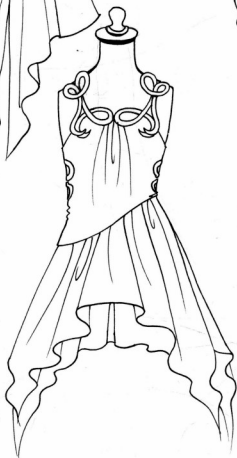

带人台的款式图比较直观，也很好表现，关键要控制好躯干的形态比例。在徒手表现的款式图上加画人台，可以检验服装款式图的造型效果。

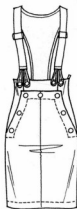
带人台的款式图首先要求有一个标准人台做为基本型，再套以不同款式的服装。

人台也可以有点动态变化，显得更生动些。

4. 女装着装图例

旁边的小图便于读者更好地把握服装设计图人体动态的规律，体会人体动态呈现的节奏和韵律。

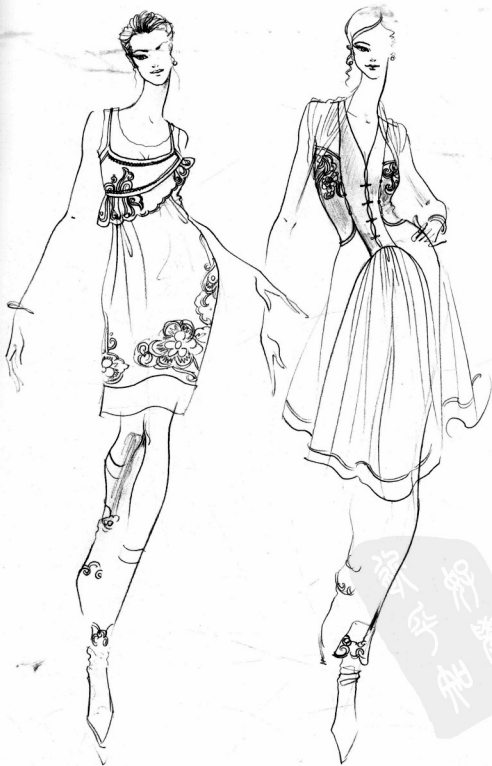

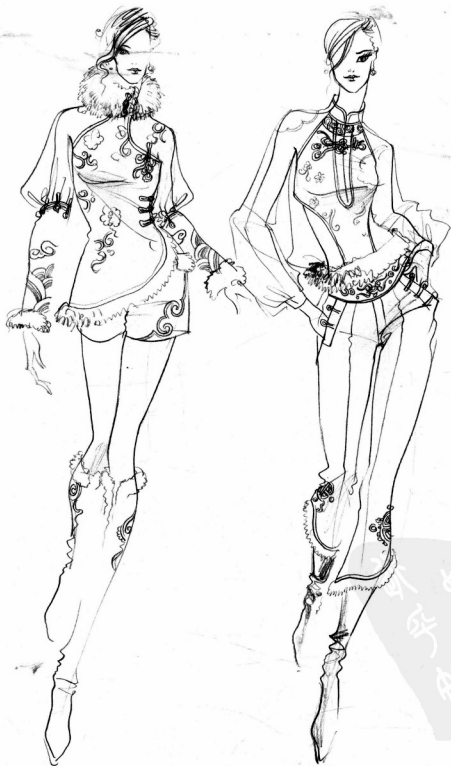

新平知覺
PDG

5. 男装着装图例

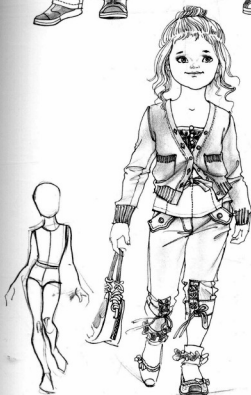

6. 童装着装图例

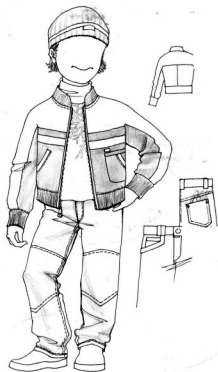
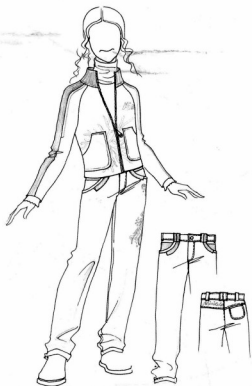

三、服装照片如何转换成服装设计图

1. 根据规律夸张人体动态

我们看到的服装图片，动态规律并非都是很明显，转换成服装画，人体动态的夸张是非常重要的。动态强烈，着装效果也会显得富有生气。看到图片，首先要依据前面讲的规律来分析人体动态。通过观察肩线和腰线的关系、骨盆的位置、支撑腿的落点、人体中心线的偏移来确定动态。如果服装图片中模特肩线、腰线倾斜不明显，骨盆的偏移也不明显，就应该从支撑腿的确定反推肩和腰的关系、人体中心线的偏移，来夸张动态。如图所示：

要注意观察比较图片的动态与夸张后的人体动态，学会自己分析规律。

2. 着装技巧与方法

服装设计图的着装技巧最关键的一点,是看到服装图片时首先考虑服装款式的平面状态,也就说先考虑怎么用款式图表现出来,再把它套在相应的人体动态上。

① 观察与理解

解读服装设计重点在于,首先观察分析服装的整体造型轮廓,其次仔细观察服装内在结构、设计细节和装饰细节。表现方法上要充分考虑人体形态与服装的虚实关系,突出服装与人体接触的地方,就是要强调人体的形态,着重表现衣纹规律性的褶皱。

② 强调服装的整体造型

不要被人体的着装后所产生的褶皱所影响,人体的动态更会影响到服装的整体造型,仔细考虑如何把看到的着装照片转换成款式图。

③ 服装表现的取舍

取处:

服装的整体造型即外轮廓形态;服装的内在结构、设计细节、服装规律性,程式化的褶皱(手腕部分、胸腰部分、膝盖部分、脚踝部分)和服装自身的造型褶皱。

舍处:

影响服装整体造型的、起伏变化较大的外轮廓和褶皱,影响服装内在结构、设计细节的褶皱,过多的质感表现。

④ 设计及细节的表现

服装内在结构线要加强,细节要放大处理,注意款式的细微变化。既是为了充分表现服装的设计,同时也是在潜移默化地解读设计。

注意:

首先设计与分析动态,再依据人体形态比例着装,不一定要完全按图片的动态来画,可以借用熟人的动态造型来表现。

照片的动态不是很明显,重心线落在两腿之间,调整肩线、腰线的关系,依照规律加强人体动态。服装的款式细节必须明确,如照此图片画出的动态,会减弱服装的效果,在不影响服装的前提下适当调整手部的动态。

首先分析动态，图中肩线、腰线的倾斜并不明显，左边的腿为支撑点，因此反拉肩线和腰线的关系，人体中心线的偏移、骨盆偏移的方向，以加强人体动态，注意服装的整体造型，服装正身尽量少画褶皱，突出线条的结构分割。

⑤ 着装速写的练习

利用杂志上的图片经常地练习画速写，把握设计图人体动态规律以及服装的整体感觉，对于画好服装画是极有益处的。

四、不同风格的服装设计效果图手稿

责任编辑:向冰 丛书策划:戴露

COMPLETE DRAWING GUIDE

| 完全绘本 系列丛书 |

ISBN 978-7-5394-2586-3

9 787539 425863 >

定价: 49.00元